

時代

完全不一樣了！

輕鬆搞懂2014台灣動漫現況

文／鄭衍偉（Paper Film Festival 總策劃）

你沒辦法想像漫畫在台灣現在變化有多大。

我們對他的印象總是停留在孩提時代。昏黃的白熾燈下，地攤一排排盜版錄音帶和廉價讀物像農舍裡的小雞啾啾嘲囂，呼喚買家看我買我。一切都是活的，任何不存在的事物都有人變得出來，都是台灣奇蹟。一身薄皮，沒有書衣，《小叮噹》、《聖鬥士星矢》四五回就併成一冊，像是童稚的剪貼簿一樣素樸。

升上中學，世界環繞課本運行，每個人都在考試卷上開天闢地。只有一個方法可以讓我離開狹小的桌椅，那就是倒垃圾。迎著月光，手拎清潔溜溜的垃圾桶穿越大樓鄰近的花壇和椰林，溫暖的租書店就在彼岸深處。我空空的去，悄悄地回來，桶裡滿是禁忌。那時候，我不知道盜版日本作品引領風騷，《少年快報》每期可以在台灣印行三十五萬本，而長年壓抑的創作聲音，正隨解嚴和經濟攀上高峰一起大叫。

轉眼間網路、手機、多螢幕來了，眼睛變得更忙碌，我也跟著手指一起滑進社會。這時看到漫畫，我發現自己已經快要認不出來。2014年的台灣，漫畫讀者群出現質變。漫畫出現新的成人消費者，而租書店在幾年間大量倒閉只剩過去25%。日本漫畫出版銷售量大幅萎縮，但是夏季大型同人活動卻可以高達一千七百多個創作團體參加。多位網路熱門作者銷售超越日本作品，多元的資訊管道也激發更多創作風格與類型。「宅文化」這

琳琅滿目的同人刊物，現在印刷製作越來越精緻。（圖／開拓提供）

個詞彙在華文世界已經進入主流十年，可是如今單單只用宅來看漫畫，你可能會劃錯重點。漫畫不但和我們一起長大，而且還變得更有國際觀。

動漫六大文類 推陳出新帶來美好視覺饗宴

攤開世界地圖，我們看到全世界漫畫有三大帝國：美國的Comic、法語區的BD、日本Manga。加上幽默諷刺四格隨筆類的Humour/Cartoon、全球新興的共通視覺語言視覺文學（Graphic Novel）、還有小規模出版（indie/alternative）這三個類別，基本上可以分成六種文類。

法語區的BD由於開本規格不易經營，在台灣主要只有大辣出版投入，而美國的Comic多年下來出版也很零星。由於地緣和歷史背景，台灣主要受日本Manga影響。日系動漫不僅攻佔流行，連深入日常的便利商店，集點禮物都要仰賴日本動漫明星。然而帝國文化之所以可以如入無人之境，說到底還是和貿易不平等競爭有關係。

日本帝國採用產業方式生產作品，一本《火影忍者》之類的商業單行本，製作成本就將近台幣兩百萬。台灣光是在起跑點上就無法比擬。再加上主流大型漫畫出版社習於降低成本，採用大量引進立即獲利的商業模式，培養在地創作對出版社來說吃力不討好，他們也無心經營。凡此種種，都讓台灣創作從一開始就處於不對等的競爭狀態。九十年代出版社大發日本財的時候還比較積極用盈餘培植作者，如今市場整體下滑，原創作者在主流書市更是坐困愁城。雖然出現未來數位或者友善文創等新銳出版社積極在Manga

2013國際動漫研習營以策展為主題，在短短六周之內除了課程還必須分組合作完成一個主題展。（開拓提供）

文類開疆闢土，但是相較於大陸、韓國近年在地讀者創作者互動的良性循環，台灣失職的出版政策必須負絕大的責任。

帝國壓境並非台灣獨有的現象，在所有帝國邊陲國家，我們都會發現相似的狀況，譬如美國身旁的加拿大和墨西哥，法語區週邊的德國、英國、挪威……漫畫小國總是必須另闢蹊徑。就在這時候，我們發現台灣作者們找到了新的突破口。假使我們稍稍

迴避帝國的遊戲規則，我們會發現六種漫畫文體當中，在地性強的幽默諷刺、草根自由的小規模出版、還有以成人為目標讀者的視覺文學，都開始出現相當有趣的變化。

網路漫畫結合日常 與讀者互動帶來更多趣味

2000年上半年，RIVER和鸞鸞等網路漫畫家開始發跡，不但完全跳脫傳統的發表媒介，更重要的是，許多人都創下不錯的銷售成績。他們延續四格漫畫的表現方式，結合時事、上班體驗與旅行等真實生活題材，吸引大量點閱。他們的讀者群經常跨越年齡，但是消費主力其實是一般上班族，完全打破過去大家對於「漫畫讀者=宅文化」的刻板印象。

Cosplay Field是以角色扮演族群為主規劃的市集，分眾的規劃相當有特色。（圖／基階提供）

部落格的出現與發展對於這波創作風潮來說相當重要，它孕育出不同的閱讀習慣，以及讀者／作者互動方式。當網路人氣具體反應到銷售成績之後，出版社與創作者也都更積極投入。除了台灣作者之外，台灣出版社也開始引進日本相同類型的comic essay創作者，譬如高木直子、小栗左多里等人。如今，隨著臉書使用普及，風潮又再度擴大，因應臉書版面與手機閱讀發展出單頁漫畫的新形式。人氣作者包含粉絲突破六十萬人的H.H先生、翻白眼吧！溫蒂妮小姐、三四十萬人次的馬克、cherng等，或者近期以台港兩地比較為創作焦點的爵爵港不停。

視覺文學雜誌《CCC創作集》是一個大量資源挹注的美好結晶，培育出新一代許多優秀創作者。（圖／開拓提供）

小規模出版 同人誌與zine展現多元動漫美學

不過，當今台灣漫畫創作能量最充沛的環境其實是小規模出版。小規模出版包含兩個不同的社群，一是延伸自主流動漫或影視文化的同人誌出版集售會，另一，則是融合手作和插畫設計風潮的zine與獨立刊物。

如今，同人誌出版展售會已經成為台灣最重要的次級市場。一場大型的活動，除了出版同人誌的創作者、扮裝的角色扮演者參加之外，更包含日本偶像配音員或動漫歌手登台演出，相關店家、遊戲公司與出版社也會在現場設櫃。它繼承了主流Manga帝國的流行文化與風格，成為動漫迷的重要慶典。

以2014年2月的展售會Fancy Frontier 23為例，進場人次約為6萬，近1700個社團參與，包含194個原創社團。而2013年九月原創展售會ComicNova3，更是聚集了352個原創創作社團前來參加。單單2013年，全年至少就有71場大大小小的市集活動，還不含攝影會或私人小型聚會，平均每個禮拜一至兩場，密度相當驚人。會場中不乏經營十年以上的長壽創作社團，甚至有一定數量的創作者全職投入，譬如VIVA、爆野家、KINONO等。

同人誌屬於深受帝國文化洗禮的圈子。相較之下，隨著政府近年積極推廣創意產業，大學廣設視覺相關科系，台灣開始培養出另一批不同脈絡的創作勢力。他們接受更廣泛的知識刺激和學院訓練，也更重視風格化的視覺表現。如今這個社群開始凝聚，我們看到許多新興刊物、活動與展覽在幾年間迅速萌芽，散佈在創意小店、咖啡店、或是老字號的牯嶺街書香創意市集。甚至連田園城市都以出版社之姿投入經營zine的展售。這些小

規模出版品內容不限於漫畫，包含攝影、插畫以及各式各樣你想像得到的表現形式，和小清新的文青風潮匯流，創造出另一種獨立風景。或許習於日本主流文化的人覺得這已經脫離動漫領域，然而在歐陸漫畫節或書店，你會發現許多這類的獨立作品。台灣代表創作團隊有二搞、Nos:Book、以及Taiwan Comix等。

視覺文學題材廣泛 深入挖掘文化與歷史之美

最後讓我們來談談當今全世界共通的新興表現文體：視覺文學。這個文類發源於美國，始於八〇年代美國漫畫新浪潮，後來在歐陸擴散，連日本Manga翻譯到西方世界，只要文學藝術性高，以成人為目標讀者，也都被歸入其中。視覺文學帶來最大的突破是題材的解放。過去漫畫帝國經營主流市場，創作題材不脫科幻、超級英雄、冒險、警匪等類型。然而三十年來，隨著視覺文學建立，更多報導、遊記、哲思、性別認同、甚至如何面對失去至親等都可以成為創作主題。台灣過去引進這方面書種不多，代表

主要的動漫活動

1. 同人誌集售會：全國規模最大的是開拓動漫祭（簡稱FF）和CWT，兩者都以台北為主，中部有GJ，台南高雄則有WS。大型活動通常在春節後與夏天舉辦，春秋則穿插其他中小型活動。
2. 原創作品集售會：現在規模最大的ComicNova固定每年九月舉辦。
3. 獨立出版市集：歷史最悠久的是牯嶺街書香市集，近年來台灣陸續出現許多以出版為主體的展售新市集，包含田園城市出版社、Not Big Issue等。此外，偏向創意市集的場合也經常會有意外的發現。
4. 商業動漫節：每年二月的臺北國際動漫節和八月的漫畫博覽會，是現今台灣主流日系動漫出版領域的年度最大盛事。
5. 玩具展：台北國際玩具創作大展，過去每年7月舉辦，但是今年2014在10月舉辦。

左：原創創作市集ComicNova始於2011年，創辦之後的市場迴響遠超乎預期。／右：每逢寒暑假大型動漫活動，經常需要排隊兩個小時以上才有辦法入場（圖／開拓提供）

作品有《抵岸》、《被子》或《吉米·科瑞根—地球上最聰明的小子—》。隨著台灣讀者轉型，現在這類作品開始增加。我們看到《80年代事件簿》和《我的青春、我的FORMOSA》著手繪製成長記憶，《CCC創作集》齊聚AKRU等同人出身作者以台灣歷史為題開創新局，甚至臉譜出版社於今年推出PaperFilm書系，希望拋磚引玉以影展概念引進全世界的視覺文學。

仔細審視為何台灣漫畫會在這三種文類開始開拓新局，我們會發現這三條創作路線，正好代表了三種不同的市場區隔。這些作者各自在不同領域凝聚自己的新讀者，而不是和強勢的日本青少年流行生產線正面廝殺。更重要的是，我們發現創作不單只是個人風格選擇，他們各自顯現的市場反應，正代表著台灣在地沒有被滿足的渴望。我們看到幽默諷刺挖掘出土生土長的親切共鳴、小規模出版則讓私密的愛好不孤單，讓表現慾更大膽。而視覺文學，就像一切藝文經典讓我們品嚐那些未曾經歷的複雜和深刻。

店家與空間

1. 想要光顧臺北特色漫畫空間，你一定不能錯過Mangasick，店內不僅搜羅大量日本另類漫畫、台灣獨立出版、還會舉辦展覽和LIVE。愛好歐系風格的話，信鴿法國書店是法語區BD和視覺文學的寶庫，位居大稻埕的俏皮則專注於英國複製原畫和No Brow出版社作品。
2. 時尚品牌現今結合玩具和展覽，也成為一種特殊的動漫空間。wrong gallery靠邊走位居華山藝文中心對面，以設計師玩具和原稿展為賣點，類似的還有Paradise和Monster Gear。nmr這家街頭潮流服裝品牌店也經常會有些展覽。
3. JOJO迷千萬不可錯過布夏拉提咖啡，而小清新少女務必前往小孩散步TOT Ta-Ta咖啡小憩一會。
4. 光華商場過去曾經是動漫迷的聚集重鎮，如今比較值得一逛的，是蛙蛙書店。二樓整修之後改裝成藝廊咖啡廳，經常舉辦動漫插畫展。
5. 臺北當今動漫迷最重要的聚集地轉移到台北車站地下街，書店、遊戲販賣店、同人誌書店、女僕咖啡廳等應有盡有。鄰近的西門町是年輕人聚集的區域，也包含萬年大樓、Animate等動漫迷經常走訪的地點和店家。

當今臺北最棒的日系次文化漫畫聖地 Mangasick。（圖／Mangasick提供）